TODOS A LA U
Fórmate en digital

Diplomado en Animación Digital - nivel básico

Semana 11
Formación 2023

Grupo Energía Bogotá
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
BOGOTÁ

Mood board

¿Cómo inspirarnos para crear?

En todo proceso creativo necesitamos herramientas para **INSPIRARNOS**, herramientas que nos ayudan a sacar las mejores ideas para el desarrollo de los proyectos.

El mood board es un elemento clave para el proceso creativo, ya que nos servirá como referencia para encontrar la estética, los colores, las texturas, los materiales y las formas para empezar a trabajar.

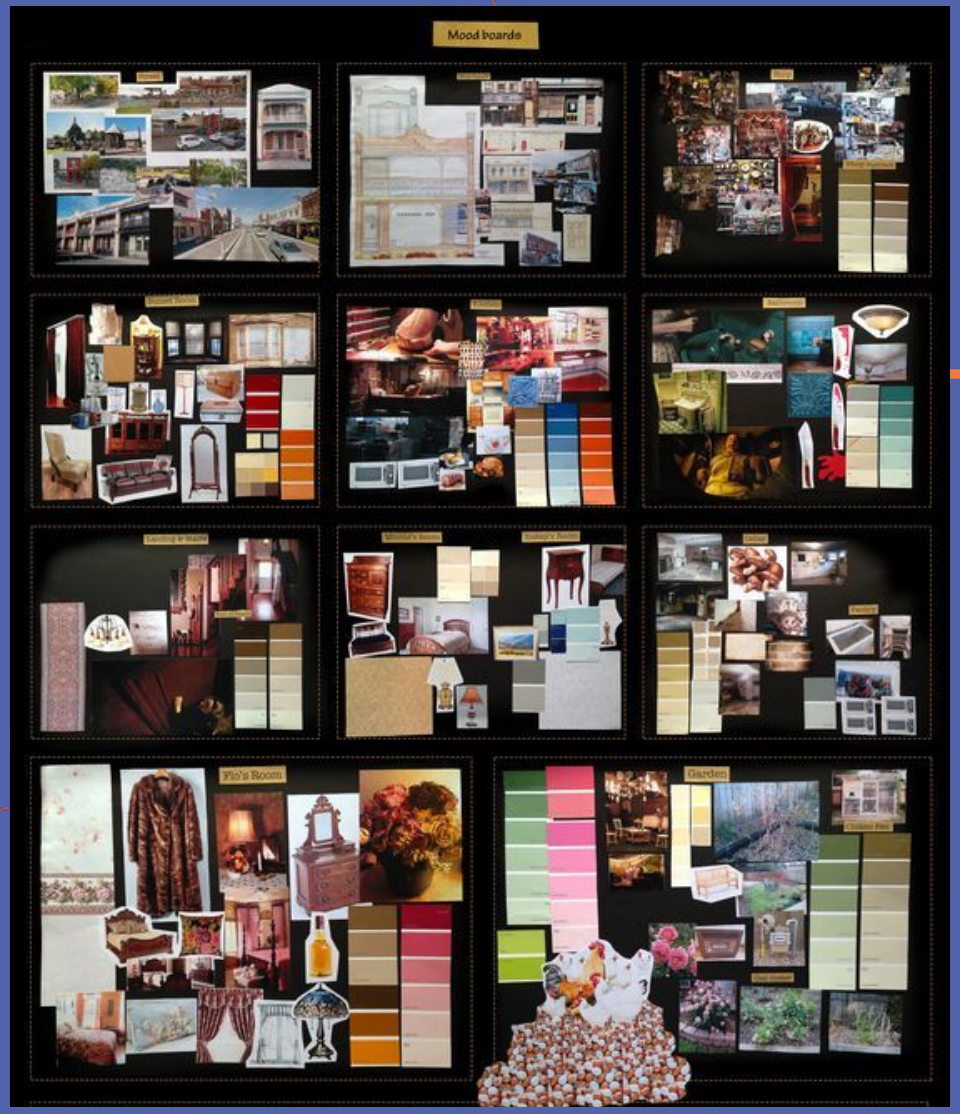
Inspiraciones para nuestro trabajo

Preproducción

La fase de preproducción es extremadamente importante y, para ello, debemos presentar nuestras ideas ante los demás miembros de la producción. Por este motivo, es MUY IMPORTANTE desarrollar mood boards, porque nos ayudan a que todos podamos entender qué tono debe tener nuestro cortometraje, cómo se van a ver nuestros personajes, cómo son los entornos que vamos a construir y cuáles serán los props que tenemos que diseñar.

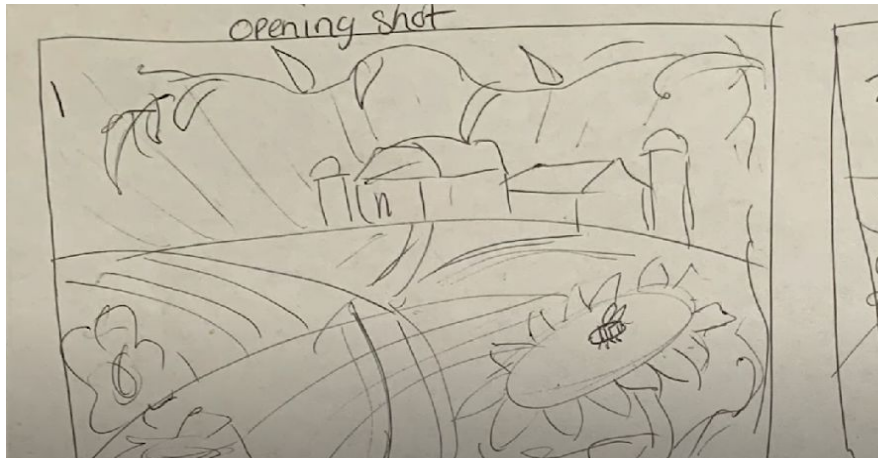

¿Qué es un mood board?

También conocido como inspiration board, consiste en un collage digital o físico de ideas, un universo de colores y formas utilizado normalmente en el terreno del diseño, cine y animación. Es un tablero de imágenes que nos ayuda a definir la dirección de los proyectos.

Usamos todo tipo de recursos que nos ayuden a tener una idea de cómo queremos que se vean nuestros proyectos: **fotografías, diseños, ilustraciones, paletas de colores, texturas o conceptos descriptivos.**

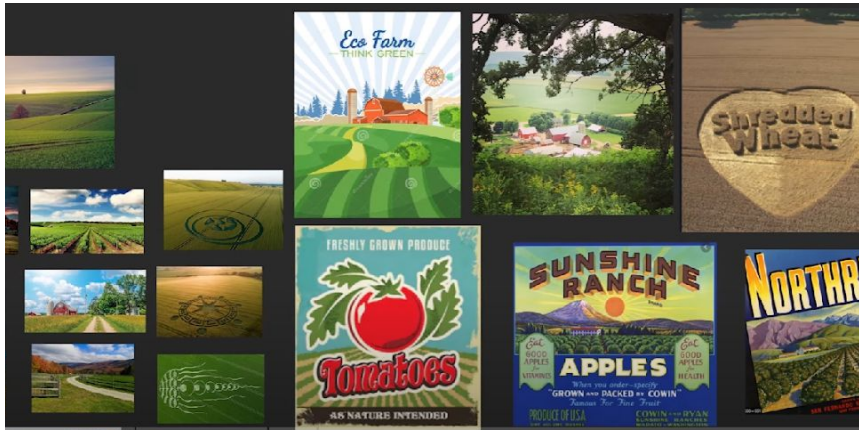
¿Dónde empezamos?

¿Dónde terminamos?

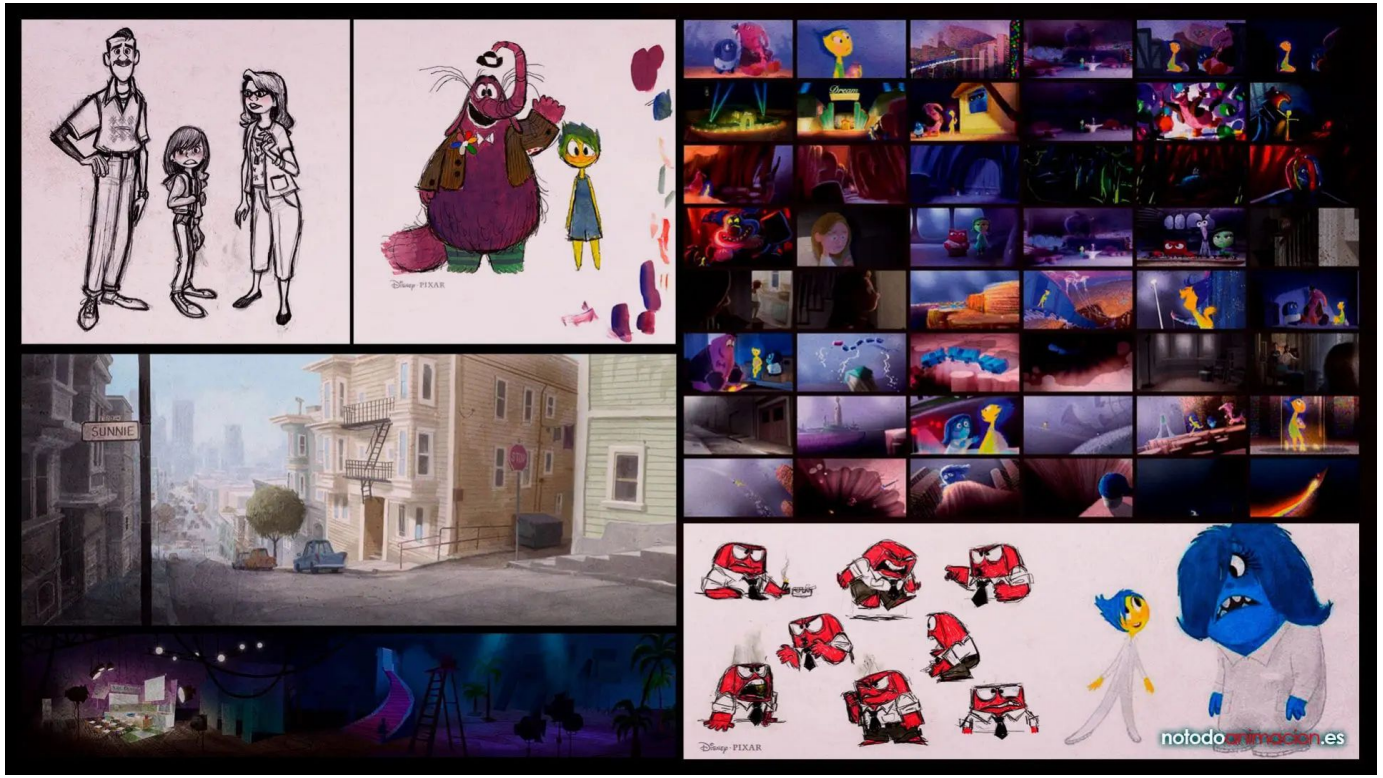
¿Por dónde pasamos?

Color script y color key

Son una de las partes más importantes en el proceso de la producción de una película, ya que intervienen directamente en la curva emocional del espectador. Esta se lleva a cabo durante la fase de desarrollo visual y en ella se define el *look* que dará coherencia visual a cada secuencia. El color, atmósfera y composición.

Además, servirá como referencia al resto del equipo: environment designers, artistas de iluminación, layout, posproducción e, incluso animadores.

Color script

El color script es un documento formado por una sucesión de viñetas a color que representan los momentos clave de una secuencia.

No es indispensable que se incluya cada plano y los dibujos no deben ser muy detallados ni preciosistas. Lo que prima es la claridad al expresar la paleta de colores que priman en cada escena.

Se trata de una de las partes más importantes de una producción cinematográfica, pues la elección de colores influye en la atmósfera y las emociones que se quieren transmitir al espectador en todo momento.

Color script

El color script sirve como mapa general de una secuencia, al distinguir de un vistazo cada escena por sus colores.

El documento se realiza una vez que el guión esté cerrado y es de gran ayuda para todo el equipo, en especial para texturizadores e iluminadores, quienes lo emplearán como referencia del “mood” o el “look” que se quiere obtener. Al retratar la totalidad de la cinta, ayuda a mantener la coherencia visual a lo largo de todo el proyecto. A pesar de ser parte de la preproducción, el color script es flexible y puede cambiar según las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de la producción.

Debemos tener en cuenta la teoría del color

Las reglas en la teoría de color son protagonistas a la hora de definir qué colores conviene aplicar a qué partes de una imagen.
Elegir con esmero la paleta de colores es determinante para que al combinarlos no parezcan puestos al azar.

Existen varios tipos de paletas:

- Monocromática.
- Análoga.
- Complementaria.
- Complementaria dividida.
- Triádica.
- Tetrádica.

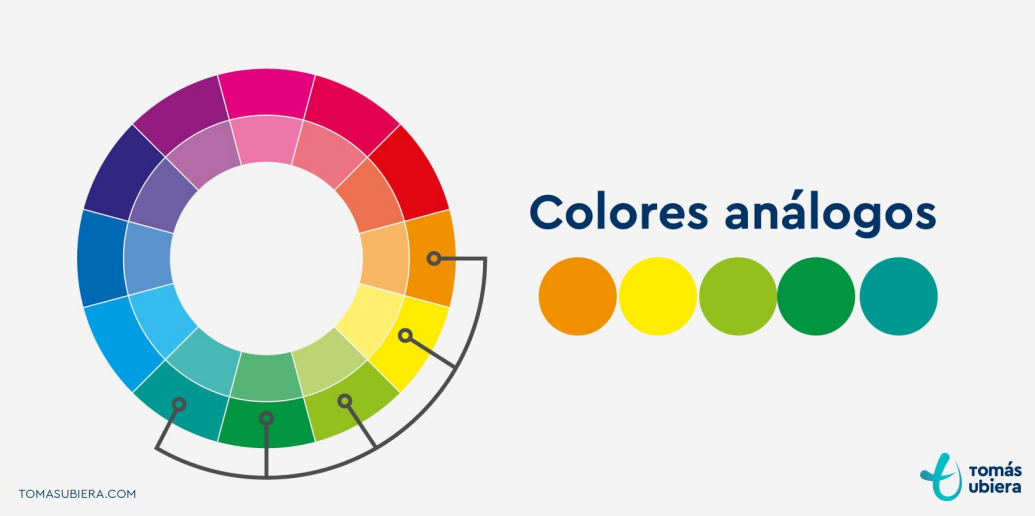
Debemos tener en cuenta la teoría del color

Monocromática: un color domina la imagen y el resto son variaciones de brillo y saturación. Potenciar un único color en distintas tonalidades.

Debemos tener en cuenta la teoría del color

Análoga: utilizamos los colores a los que le siguen el mismo orden en la rueda cromática, por ejemplo, desde el azul hasta el morado.
La principal ventaja es que tienes varios colores que combinan y se parecen bastante por ser “primos” unos de otros.

Debemos tener en cuenta la teoría del color

Complementarios: dicen que los opuestos se atraen. Hablando sobre paletas de colores, esta es una realidad innegable.

Los colores opuestos (o complementarios) son aquellos se sitúan uno frente al otro y dan combinaciones con mucho contraste. ¡Se atraen!

Debemos tener en cuenta la teoría del color

Complementarios divididos: también llamados complementarios adyacentes, se trata de usar (en lugar del color complementario) los dos colores que se sitúan a los lados del color complementario. Es muy sencillo (aunque no lo parezca), en lugar de usar el rosado con el verde (que es el color que está al frente), utilizas los dos colores a los lados del verde.

Debemos tener en cuenta la teoría del color

Triada: son un conjunto de 3 colores que están a la misma distancia en el círculo cromático. Juntos forman las tres puntas de un triángulo. Estos tres colores juntos suelen ser bastante llamativos y vibrantes.

Debemos tener en cuenta la teoría del color

Tetraédrica: los colores tetraédricos (o doble complementario) se forman con un rectángulo usando sus cuatro extremos.

De esta manera, se obtienen 2 pares de colores complementarios. El resultado puede darnos una paleta de colores de tu marca amplia y colorida.

Color key

Tranquilidad Calma Seriedad Salud	Lujo Elegancia Misterio Vanidad	Dulzura Infancia Delicadeza Sensibilidad	Pasión Energía Fuerza Peligro	Amistad Calidez Confianza Éxito
Felicidad Optimismo Energía Vitalidad	Frescura Naturaleza Esperanza Juventud	Elegancia Sobriedad Clasicismo Poder	Fiabilidad Solidez Equilibrio Templanza	Pureza Perfección Limpieza Bondad

Al grupo de color dominante en una determinada imagen se le llama “color key”. Más allá de la tonalidad, contraste, saturación y brillo de la imagen, también afectan a cómo vemos una imagen, llegando a cambiar lo que transmite. Por ejemplo, unos colores apagados pueden indicar nostalgia o melancolía.

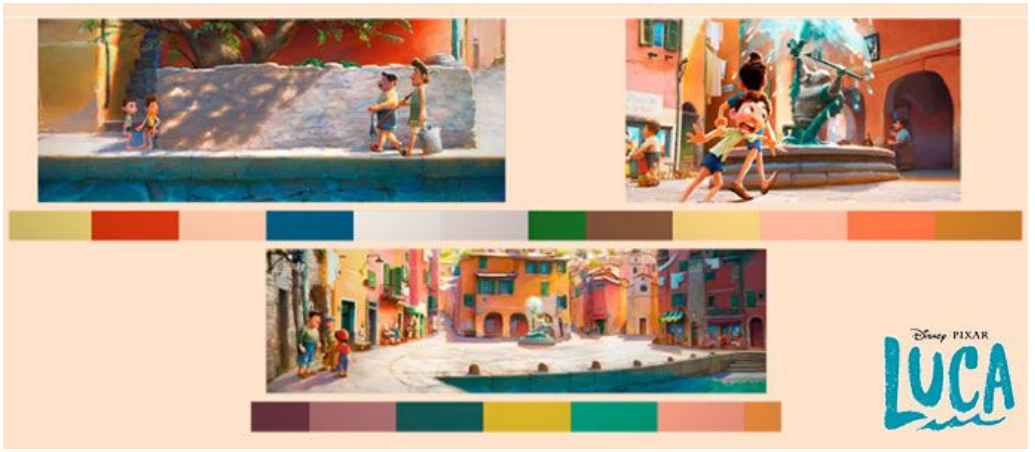
Los colores tienen connotaciones emocionales, por lo que su acertada elección y combinación es la fórmula para comunicar con eficacia un determinado mensaje. La siguiente imagen muestra algunas emociones asociadas a colores concretos.

Color script *Luca*

El azul representa el “lugar seguro” para Luca, en contraste con el exterior dominado por humanos, quienes quieren acabar con su especie.

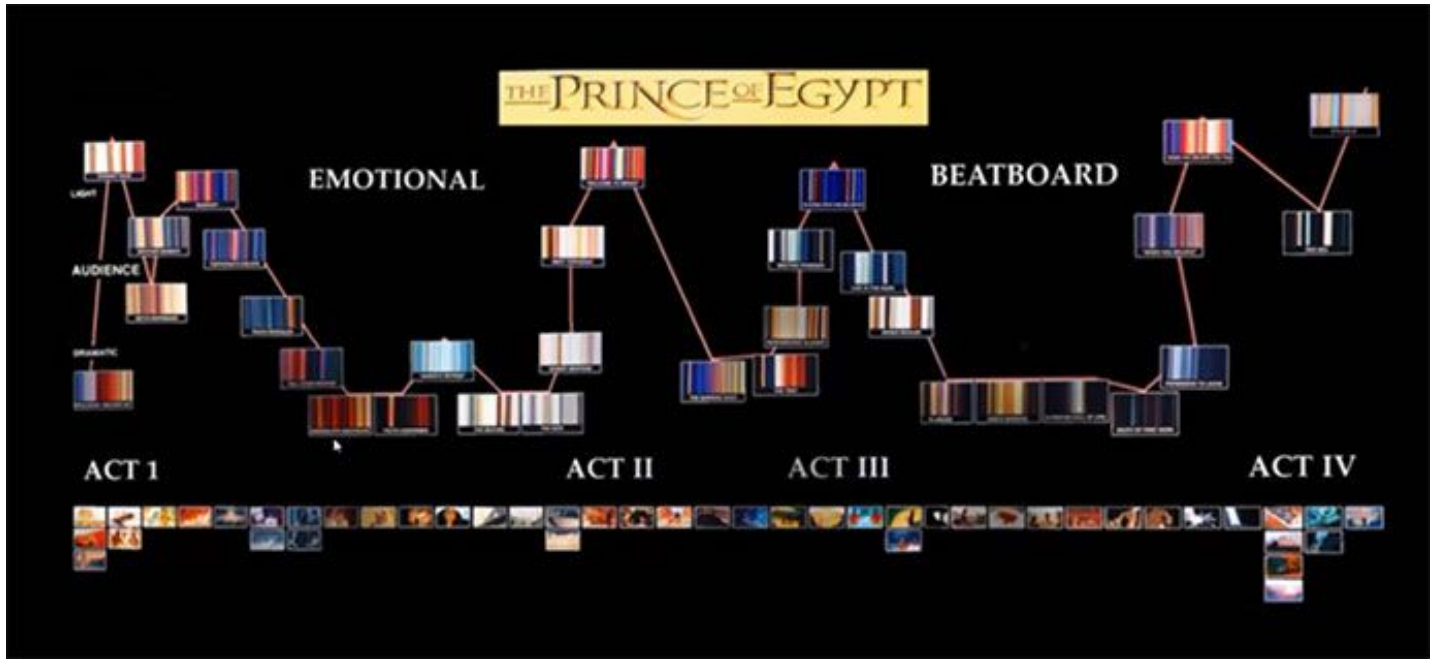
Los colores más fríos conllevan a connotaciones negativas como tristeza, pesimismo o nostalgia.

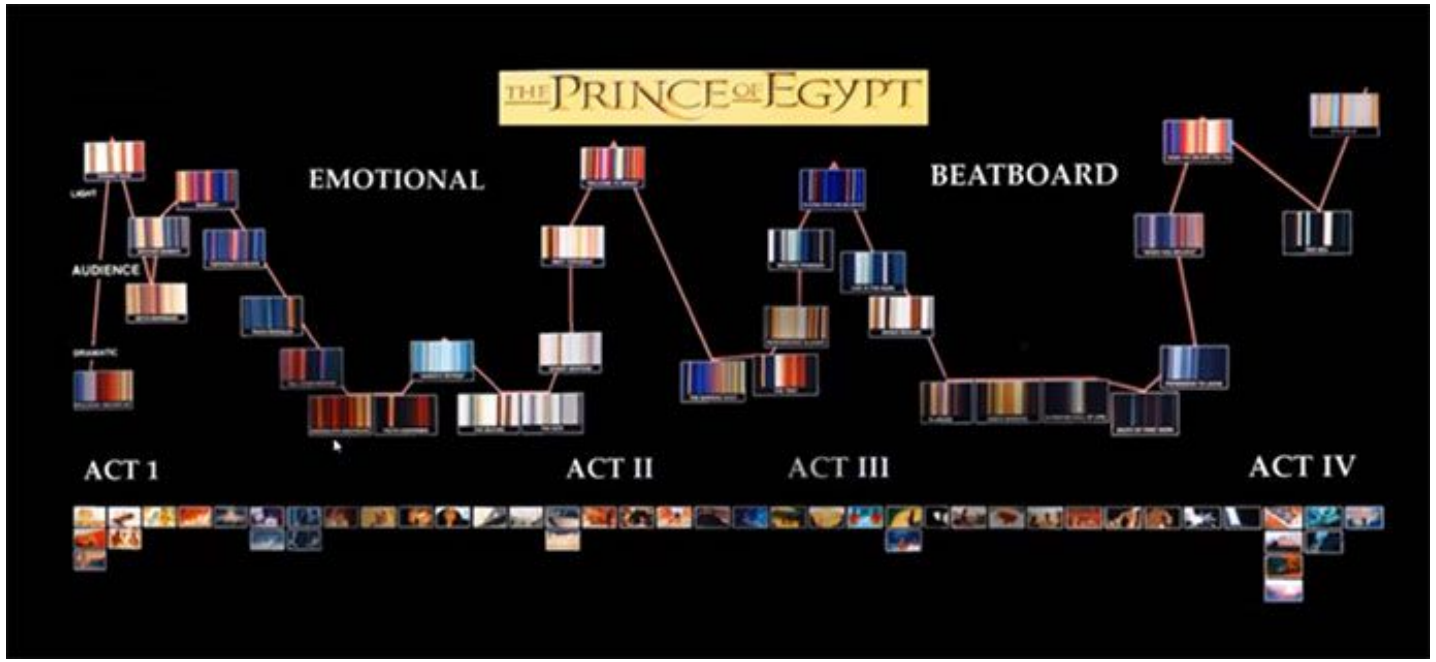
Color script perteneciente a *Luca*, cinta que hace un uso muy inteligente del color para contraponer entornos seguros a otros hostiles a su protagonista marino.

Emotional beatboard

Organizando todas las viñetas del color script se puede crear un emotional beatboard, una gran imagen que sirve de guía para ver, de un lado, la evolución de las paletas de colores al son de la narrativa y, del otro, cómo una apoya a la otra.

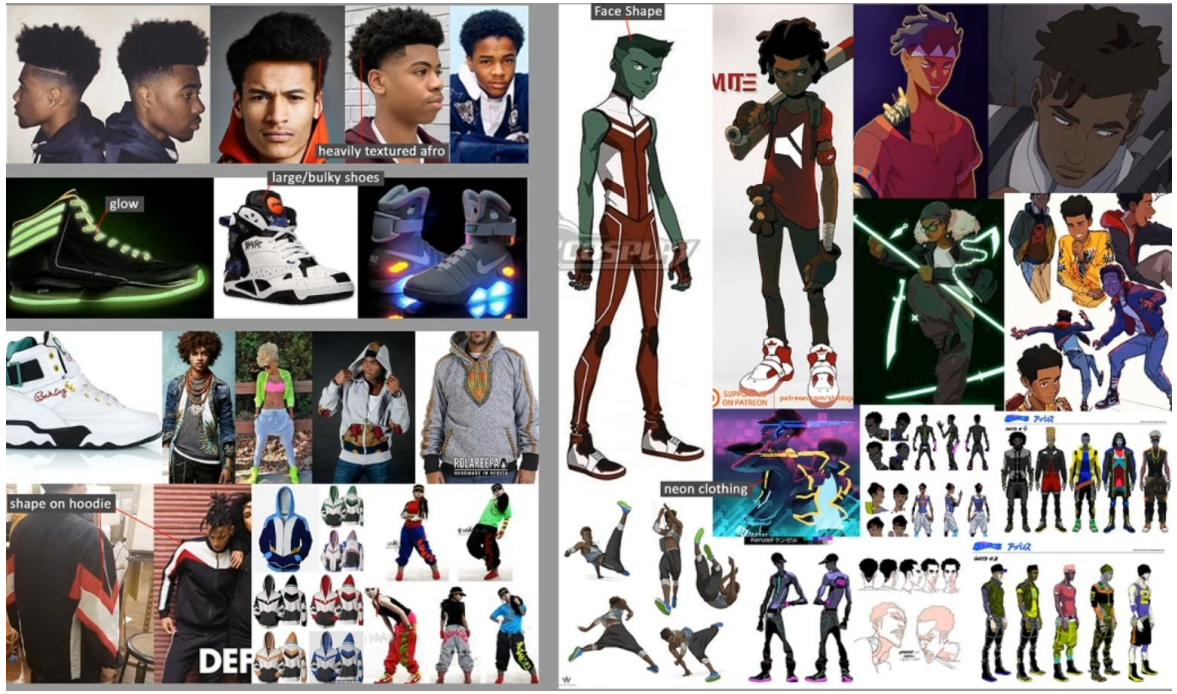
Emotional beatboard

Dividido en actos, el diagrama expone los altibajos emocionales de la historia.

Por ejemplo, el apacible comienzo, la ruptura de la tranquilidad, la lucha y caída del héroe, su recuperación y nuevo ascenso, la redención, victoria final y el restablecimiento de la paz.

Proceso para crear personajes

Artista: Jordan McCracken-Foster

Mood board para enviroments

Mood board para props

Busca inspiraciones en la red

- **Pinterest.**
- **Tumbrl.**
- **Instagram.**

¡Manos a la obra!

¡Es hora de crear nuestro Mood Board!

Bibliografía

Art Prof: Create & Critique. (17 de mayo del 2020). Mood Boards: Basic Brainstorming for Self-Taught & Beginner Artists [video de YouTube]. https://acortar.link/OfBRoP

Gurney, J. (2015). *Luz y color*. Anaya Multimedia.

Kratter, T. (2017). *The color of Pixar*. Chronicle Books.

Zahed, R. (2018). *Spider-Man: Into the Spider-Verse -The Art of the Movie.* Titan Books.